

Une période, une œuvre : Automne

Présentation

Voici plusieurs pistes pour démarrer l'activité en fonction de votre niveau classe :

Ecoute sonore :

http://www.sound-fishing.net/bruitages_climatique.html (rubrique VENT - ambiance vent dans les arbres 2 - 01:06 Vent fort dans les arbres - bruit du feuillage - forêt)

Textes à lire :

L'automne vient de commencer (comptine)

1. Le soleil s'en est allé.
Les nuages sont arrivés.
Le ciel se couvre de gris.
L'été est fini.

Refrain

L'automn' vient de commencer
Les feuilles brunissent.
L'automn' vient de commencer
Les arbres jaunissent.

2. Les feuilles se mettent à tomber
Et forment un tapis de mousse.
Les arbr' se sont dénudés
De leurs feuilles rousses.

Refrain

3. Les fleurs se mettent à faner
Champignons dans la forêt
Les champs couverts de bon blé
Sont vite moissonnés.

Chanson d'automne

Les sanglots longs	Je me souviens	Qui m'emporte
Des violons	Des jours anciens	Deçà, delà,
De l'automne	Et je pleure ;	Pareil à la
Blessent mon cœur	Et je m'en vais	Feuille morte
D'une langueur monotone	Au vent mauvais	

Paul Verlaine

Les élèves peuvent se mettre à la place de l'auteur et réaliser une production plastique qui raconte leur tristesse quand l'automne pousse l'été vers la sortie.

Après avoir cherché des souvenirs associés à l'été, les élèves collecteront des photos signifiant leurs souvenirs. Puis ils réaliseront des feuilles de regret à placer sur un arbre d'automne.

- Expérimenter des matériaux, constater des effets produits
- Exploiter des images pour des réalisations intentionnelles et réfléchies
- S'approprier plastiquement un sentiment : la mélancolie, le regret

Démarche

Etape 1 : Recherche : des souvenirs

Le poème peut être lu ou non, au choix de l'enseignant.

Demander aux élèves ce qu'ils regrettent de l'été : les beaux jours, la piscine, la plage, le sable, la mer, le soleil, le ciel bleu, les baignades, les barbecues, le vélo ...

Suite à cet inventaire, les élèves rapportent à l'école différentes photos qui seront utilisées lors de la prochaine étape.

Demander également aux élèves de rapporter des feuilles d'automne de différentes formes.

Etape 2 : Pratique par groupe de 4

- L'arbre en automne
 - o Rappeler de manière collective comment sont les arbres en automne : couleur, forme, action du vent sur les branches ...
 - o Phase de recherche : dans chaque groupe de 4, chaque élève effectue différents croquis de son arbre puis après discussion le groupe en retient un.
 - o Sur un format A1 (594 x 841 mm) blanc en canson ou en carton, chaque groupe trace les contours de son arbre d'automne au crayon de papier. Attention l'espace doit être occupé au maximum.
 - o Chaque tronc, ainsi que les branches, sont recouverts de feuilles séchées et collées.

- Les feuilles de regret
 - o Dans chaque groupe, l'élève utilise la feuille d'automne comme fenêtre et vient en tracer le contour sur la photo du souvenir de vacances. Pour l'élève, il s'agit d'isoler une partie d'une photo pour choisir, découper, extraire, révéler.
 - o Chaque élève découpe 4 feuilles de regret.

Il faut laisser du temps à l'élève pour qu'il explore différentes possibilités. L'enseignant questionne l'élève sur ses actions.

- La composition
 - o Dans chaque groupe, les élèves essaient, observent, échangent, recommencent et organisent leur composition en plaçant leurs feuilles de

regret afin de combiner, d'intégrer et de faire cohabiter les propositions de chacun.

- L'enseignant questionne le groupe qui verbalise et justifie ses choix.
- La fixation
 - Les différents éléments sont collés sur la composition.
 - Un feutre noir peut être utilisé pour tracer les contours de l'arbre et des feuilles de regret.

Etape 3 : Mise en commun

Laisser un temps d'échange aux élèves pour que chacun, après observation des productions, puisse s'exprimer.

Enfin, les productions sont valorisées :

- de manière durable : en les accrochant dans un endroit choisi. On peut constituer une frise avec les arbres ou bien les juxtaposer pour avoir une forêt.
- de manière éphémère : en les photographiant.

Des variables à faire intervenir :

- Le support :
 - le format du papier : du plus petit au plus grand et inversement
 - la texture du papier (lisse, rugueuse, papier froissé, papier kraft, carton ondulé ...)
 - la forme : toutes identiques ou non, forme libre
- Le médium :
 - pour le fond : de la gouache blanche, de la gouache de couleur
 - pour les troncs : de la mousse, des écorces, des images de bois, de parquets, de meubles en bois, du papier journal ...
 - pour les feuilles : les photos sont remplacées par des mots dont les lettres sont découpées dans des magazines

Prolongements :

- Chaque saison pourra être traitée de manière plastique au fil de l'année scolaire.
- La pratique peut être renouvelée lors d'ateliers. Dans ce cas les productions des élèves seront photographiées afin d'en garder une mémoire pour la classe.

Etape 4 : Rencontre avec l'œuvre

L'ŒUVRE PROPOSÉE

Titre : *La forêt de bouleaux*

Auteur : Gustav Klimt

Type et support : peinture, huile sur toile

Date : 1903

Dimension : 110cm x 110cm

Lieu d'exposition : Autriche, Galerie d'Österreichisches

Taille relative de l'œuvre (par rapport à l'adulte) :

Sur la page suivante, l'œuvre à imprimer ou à projeter aux élèves.

La forêt de bouleaux

Gustav KLIMT, 1903

Dimensions : 110 cm x 110 cm, Huile sur toile

COMMENT ABORDER L'ŒUVRE AVEC LES ELEVES

Il existe différentes entrées possibles pour étudier une œuvre d'art. Dans notre cas, il s'agit d'une entrée thématique : l'arbre en automne.

- 1- **L'approche sensible** : ce que l'on ressent (des sensations, des impressions, des émotions)

Les élèves expriment des sensations et des impressions premières :

- *J'aime/Je n'aime pas*
- *Parce que le sujet, les formes, les couleurs, les matériaux me plaisent/me dérangent...*
- *Je trouve cela triste, bizarre, drôle, ça me fait peur, ça me fait rire...*
- *On ne reconnaît pas bien ...*

L'enseignant les aide à justifier leurs propos :

- *Peux-tu dire pourquoi tu aimes/tu n'aimes pas ?*
- *Peux-tu préciser ce que tu n'aimes pas ?*
- *Peux-tu expliquer pourquoi ça te semble bizarre ?*

Prendre en note les propos des élèves pour garder en mémoire les impressions premières et permettre un retour en fin d'analyse de l'œuvre.

- 2- **L'approche descriptive** : ce que l'on voit

Il s'agit de dire ce que cela représente. Tout le monde doit être d'accord, les élèves nomment et décrivent ce qu'ils voient.

Quelques questions à poser aux élèves :

- *La création observée est-elle une œuvre originale ou une reproduction ?*

Dans notre cas il s'agit d'une reproduction de la photographie de l'œuvre originale. Il est important que les élèves prennent conscience qu'une reproduction n'est qu'une image de la réalité et qu'elle est plus ou moins fidèle à l'original : les couleurs peuvent être modifiées.

- *Quel est le type de l'œuvre ?*
- *Quelle est la forme de l'œuvre ?*
- *Quels sont les médiums utilisés ?*
- *Est-ce une œuvre figurative ou abstraite ?*
- *Reconnaît-on des figures ? Y en a-t-il des dominantes ?*
- *Les éléments sont-ils créés par des lignes dessinées ou par des surfaces colorées ?*
- *Voit-on des couleurs ? Lesquelles ?*
- *Combien y-a-t-il d'éléments représentés ?*
- *Comment sont-ils disposés les uns par rapport aux autres ?*

- *Sont-ils juxtaposés, superposés, rapprochés, alignés, accumulés, éparpillés, mis en opposition ?*
- *La composition est-elle symétrique ou asymétrique ?*
- *Les éléments sont-ils ordonnés de façon géométrique ?*
- *Où est placé le peintre par rapport au sujet ? L'angle de vision est-il de niveau (regard frontal), en plongée (au-dessus du sujet), en contre plongée (au-dessous du sujet) ?*
- *Y a-t-il une lumière particulière dans cette œuvre ?*

3- **L'approche interprétative** : ce que l'on pense avoir compris de l'œuvre et des intentions de l'artiste

Les lectures peuvent être différentes. Il s'agit de faire émerger les interprétations des uns et des autres.

Quelques questions à poser aux élèves :

- *Peut-on identifier précisément le lieu ? Quels indices vous permettent de donner une réponse ?*
- *Pourquoi l'artiste a-t-il pris ce paysage comme sujet ?*
- *Pourquoi l'artiste a-t-il choisi un support de ce format ?*
- *Pourquoi l'artiste a-t-il choisi de présenter autant d'éléments ?*
- *Est-ce une impression d'équilibre, de stabilité, de solidité, d'immobilité, de désordre, d'instabilité, de mouvement, de dynamisme qui est recherchée ?*
- *Pourquoi a-t-il choisi ces couleurs ? Quelles impressions donnent-elles ? (douceur, tranquillité, gaieté, chaleur, angoisse, violence, froideur...)*
- *L'univers créé est-il lumineux ou sombre ? Donne-t-il une sensation de fantastique, de mystère, de tranquillité, d'inquiétude ...*
- *Que cherche l'artiste en choisissant ce cadrage ?*

4- **L'approche informative** : ce que l'on sait de l'œuvre, ce que l'on va chercher

Il s'agit des questions à poser afin de permettre aux élèves ayant des connaissances de pouvoir les donner.

Puis les réponses seront validées grâce à des recherches documentaires ou à des informations apportées par l'enseignant.

Quelques éléments clés pour l'œuvre :

- le genre
- le mouvement
- le style
- l'époque, la date
- les faits marquants de l'époque qui peuvent éclairer l'œuvre

- l'origine de l'œuvre : une commande ou une création personnelle
- les choix plastiques de l'artiste (support, outils, matériaux, formes, couleurs...)
- l'identité de l'artiste
- la vie de l'artiste
- le lieu de conservation

QUELQUES NOTES

Gustav Klimt est un peintre autrichien, né en 1862 et mort en 1918.

À partir de l'année 1900, Gustav Klimt passe presque tous les étés au bord du lac d'**Attersee**, dans la région du Salzkammergut, en Autriche. C'est **Émilie Flöge** (styliste et créatrice de mode autrichienne dont il peindra le portrait) qui lui fait découvrir ces paysages.

C'est au cours de ces nombreuses villégiatures que Klimt crée ses **tableaux paysagistes**, qui représentent un quart de toute son œuvre peinte. Son choix se porte sur des sujets simples : jardins, prairies avec arbres fruitiers, fermes nichées dans une végétation abondante et vues du lac et de son rivage. Klimt, qui peint presque **toujours en plein air**, a recours à une technique peu habituelle qui explique certaines des particularités de ses tableaux paysagistes. On n'y trouve en effet jamais de panoramas, mais plutôt de curieux points de vue. Ces curieuses perspectives sont dues à l'emploi d'un « viseur », simple morceau de carton percé d'un trou pour commencer, puis plaque d'ivoire et même jumelles de théâtre. Ces tableaux sont dénués de toute tension et à l'humeur méditative, caractérisés par leur grande harmonie de couleurs et leur tranquillité, et dans lesquels le temps semble suspendu. L'élément humain en est résolument absent et l'animal non plus n'y a pas sa place, à l'exception, ici ou là, de quelques poules.

QUELQUES SUPPORTS

- Petit Léonard : n°48, 166
- Dada : n°112
- *Les saisons*, Puzzl'art, Elizabeth de Lambilly, Editions Palette
- *Rêves dorés de Gustav Klimt*, L'art et la manière, Editions Palette

PROLONGEMENT

Proposer aux élèves une autre œuvre du même artiste : *L'arbre de vie* et effectuer des comparaisons sur la manière de traiter du thème de l'arbre.

Utiliser des viseurs pour observer le paysage autour de l'école. Réaliser des croquis de ce que l'on voit dans le viseur.